Art gòtic

-Referents històrics:

Al segle XII, feudalisme, religió i monarquia van marcar les pautes d’una societat, gracies el creixement demogràfic i al perfeccionament dels mètodes agrícoles i comercials, va iniciar un període d’expansió amb un objectiu clarament unificador i universalista.

Aquest procés va culminar al llarg del segle XIII, moment que s’inicia una etapa de prosperitat econòmica i comercial va permetre la puixança dels burgs i de les ciutats i el sorgiment d’una nova classe: la burgesia.

Va facilitar que la cultura, que havia estat controlada pels monestirs rurals, passes a mans dels ordres mendicants de les ciutats. Aquests ordres van crear escoles i universitats que van esdevenir els grans centres de referencia cultural i d’ensenyament superior d’Europa.

L’expansió econòmica es va veure interrompuda a mitjan segle XIV per la crisi de la Baixa Edat Mitjana. La fam, les guerres i les epidèmies van ser les causes del daltabaix demogràfic i econòmic de les ciutats europees. Van afectar la vivència religiosa i el vessant espiritual i intangible de la religió va ser substituït per una vivència de la fe mes sentimental i humana. Es va reflectir de manera molt evident en la creació escultòrica i pictòrica i en l’art en general.

Es va iniciar un nou corrent de pensament: l’Humanisme, que a donar lloc a una visió del món basada en l’experiència individual de l’esser humà i en la reflexió critica.

-Localització i evolució artística:

L’art gòtic es va gestar a l’Illa de França des d’on es va estendre per l’Europa Occidental. Va quedar fixat entre mitjan segle XII i les primeres dècades del segle XIV mentre que a Anglaterra, a Espanya i a Portugal la tradició gòtica s’hi va mantenir al llarg del segle XV i durant els primers anys del XVI. Tres grans cicles:

-Període inicial(2na meitat del segle XII i l’inici del segle XIII) en el qual partint dels models romànics, es produeix l’evolució cap a la configuració de les noves formes gòtiques.

-Període clàssic o de plenitud(segle XIII i XIV), considerat l’etapa clàssica i d’expansió d’aquestes formes.

-Període final o flamíger (segle XV i inici del XVI) en el qual es perd l’harmonia formal de l’etapa anterior, que és substituïda per l’exuberància ornamental.

Monestir de Poblet

-Fitxa tècnica:

Títol: Monestir de Poblet

Autor: desconegut

Cronologia:1163-1316

Tècnica: Arquitravat i voltat

Estil: gòtic

Tipologia: monestir

Localització: Vimbori (Tarragona)

-Descripció formal:

-Es conformat per una successió de tres recintes emmurallats.

Interior:

-Es constitueix àmbit monàstic

-Aquest espai te com a eix principal = el claustre que es constitueix en el centre de la vida monacal.

-Quatre crugies son cobertes amb voltes de creuaria apuntada i arcs apuntats que delimiten el pati anterior presenten una sòbria traceria gòtica.

-Davant del reflectori(a l’ala nord): hi ha un templet hexagonal romànic que cobreix la font on els monjos es rentaven les mans abans de menjar. La font es un element característic dels monestirs cistercencs.

-A l’est: -Hi ha sala capitular: un espai quadrat amb quatre pilars octagonals al centre, coronats amb capitells poc decorat. Des d’on arrenquen en palmera els nervis de les nou voltes de creuaria que formen el sostre de la sala. Al terra-> hi ha tombes d’alguns abats.

-L’església del monestir es: -planta basilical

-3 naus de capelles laterals en un dels costats.

-Transsepte: on hi ha sepulcres reials i 2 capelles

-Capçalera amb una girola i 5 capelles radials.

-Nau central: Coberta amb volta de canó apuntada, reforçada amb 6 arcs torals, entres que les naus laterals presenten coberta de volta de creuaria.

-Caràcter auster dels murs es trenca amb l’espectacularitat del cimbori gòtic octagonal del creuer, els panteons reials i el gran retaule de l’alabastre que decora l’altar major.

-Dormitori: immensa nau gòtica. Te un sostre de fusta de dos aiguavessos i 19 arcs apuntats recolzats sobre mènsules treballades delicadament.

-Entorn i integració urbanística

Aïllament respecte els nuclis urbans, era una de les condicions de l’ordre del Cister, aquesta mesura volia procurar que els seus integrants estiguessis allunyats del món. Voluntat de l’aïllament es evident en el mur que envolta el conjunt monàstic.

-Funció contingut i significat

-Austeritat i funcionalitat van ser dos dels valors principals de l’ordre del Cister. Seguint les pautes d’oració i treball marcades per Sant Benet, van determinar les dependències principals del monestir, una església, una sala capitular, el reflectori i un dormitori també comunitari. Una biblioteca i un celler. Es tracta d’una estructura arquitectònica pensada en relació de les activitats que hi feien.

-Models i influencies

-Respon a l’ideal de monestir de l’ordre del Cister, com a resposta a l’ostentació de poder en que havia caigut l’abadia de Cluny.

Introducció d’aquest ordre monacal a Catalunya va portar al principat anomenat gòtic de transició o estil cistercenc, es va caracteritzava fonamentalment per la funcionalitat i l’austeritat. Van ser els que es van definir els paràmetres que posteriorment serien utilitzats en el gòtic meridional de la Corona d’Aragó, Sala del Tinell de Barna.

Seu Vella de Lleida

-Fitxa tècnica:

Títol: Seu veu de Lleida

Autor: Pere de Coma

Cronologia:1203-1278

Tècnica: Arquitravat i voltat

Estil: gòtic /romànic

Tipologia: Catedral

Localització: Lleida(Catalunya)

-Descripció formal:

-Conjunt monumental que consta de 4 elements diferenciats: església(orientada d’esta a oest).

-El claustre situat als peus del temple

-Campanar: adossat a l’angle sud-oest del claustre

-Canonja on es troba diversos llocs vinculats al capítol catedràtic

Aspecte exterior:

-Combina la robustesa de l’estil romànic amb la monumentalitat del gòtic-> ressaltada per el campanar

-Majoria de façanes mostren un aspecte sobri quan a decoració.

-Façana sud(orientada al riu Segre) i lliure d’obstacles visuals que dificultin la seva contemplació.

-Es de planta basilical de creu llatina amb tres naus

-Un transsepte de dimensions iguals a les de la nau central.

-5 absis semicirculars degut a la pèrdua del proper castell de la Suda.

-Intersecció dels braços de la creu s’alça el cimbori

-Planta octagonal sobre trompes.

-Consta d’un cos amb una galeria transitable i grans finestrals.

Espai interior:

-Distribuït en 3 trams rectangulars coberts amb voltes de creuaria.

-Al transsepte hi ha 5

-Separació entre els diferents espais de les naus i del presbiteri-> es fa robustos pilars cruciformes amb fines columnes adossades

-Capitells mostren una abundant decoració escultòrica

-Els arcs formers que separen la nau central de les laterals. S’obren les finestres de mig punt amb arquivoltes que permeten una bona il·luminació.

-Elements interiors:

-Nombroses capelles embelliren l’església.

-Remarcables de Montcada.

-Situades al costat dret de l’absis principal

-Ubicades a dreta i esquerra de la porta dels Fillols.

-Construïda en el 1r tram de la nau lateral dreta.

-Les capelles contenen mostres escultòriques i pictòriques

Exterior:

-Tres portals: el de sant Berenguer=que dona accés al transsepte per la façana nord.

-El de l’anunciata= s’obre d’altra banda del transsepte

-El dels fillols=una gran decoració escultòrica i una escalinata que permet accedir a la catedral per la façana sud.

-Claustre:

-Es troba als peus del temple degut a la manca d’espai->Aquest fet va obligar a amagar la façana principal romànica que comunica amb el claustre i consta de tres porta: dues laterals mes senzilles i una de central amb una amplia decoració escultòrica a les arquivoltes.

-Te una planta trapezoïdal.

-L’espai es configura a partir de 4 crugies cobertes amb voltes de creuaria apuntada i finestrals apuntats amb una ornamentació escultòrica abundant i riques traceries: a l’interior del pati(12) i 5 oberts a la galeria sud.

-Banda contraria: al mirador del claustre s’obren d’esquerra a dreta. Donen accés a les dependències de la Canonja->en aquesta crugia hi ha una petita capella dedicada a l’Anunciació de Maria.

-A la façana oest -> dona accés al conjunt catedralici a traves d’una escalinata.

-Campanar:-planta octagonal.

-Estructura: Consta de 2 cossos:

* El primer: molt ample i alt, al qual s’obren finestres cada cop mes grans a mesura que s’eleva.
* 2n; mes petit i estret, coronat per gablets. Al seu interior una escala cargolada permet pujar al campanar.

Entorn i integració urbanística:

-La catedral esta situada al cim d’un petit turo sobre la ribera del riu Segre.

-Aquesta situació privilegiada li permet dominar tota la ciutat que pot ser vista des de qualsevol punt de la rodalia.

-Els edificis que integren formen part d’un conjunt monumental mes gran que inclou el castell del rei, una antiga construcció musulmana documentada.

-Emplaçament privilegiat: es el centre històric de la ciutat.->Aquesta situació elevada no nomes respon a una voluntat de l’Església cristiana de mostrar la superioritat del seu estatus. Una voluntat de defensa. S’aixecava en un territori acabat de conquerir.

Funció, contingut i significat

-S’inscriu dins del procés de cristianització dels territoris catalans conquerits als musulmans. Des de la construcció i fins el segle XVI de major esplendor.

-Durant la guerra dels segadors: El conjunt catedralici va ser utilitzat com a hospital i per emmagatzemar armes. Després conquesta de la ciutat per les tropes borbòniques encara empitjora la situació perquè per ordre del rei va ser tancat el culte i transformada en caserna militar.

-Tots els seus espais amb excepció del campanar van ser modificats.

-Guerra del Francès: Conjunt arquitectònic durant el període de la Renaixença es va iniciar una revalorització que culmina amb la decoració del monument nacional de a Seu Vella de Lleida.

-Guerra civil: torna a secularitzar el centre, va ser convertit en camp de concentració i caserna militar.Inicia una nova etapa de recuperació i restauració.

-L’espolació patitida durant els successius conflictes. La catedral ha conservat nombrosos tresors artístics.

-Escola de Lleida conformada a partir de tallers procedents del nord d’Itàlia i Tolosa.

-El classicisme en les figures i les varietats ornamental de sanefes i formes de vegetals.(cal destacar)

-La decoració amb temes bíblics esculpida als capitells del ‘església i l’ornamentació vegetal, floral i d’animals dels capitells del claustre.

-Pintura: Es excepcional la policromia, les obres de la capella de Sant Tomes i els frescos de l’absis principal.

Models i influencies

-En l’arquitectura mostra les innovacions tècniques pròpies de l’ordre Cister fundat per Sant Benet, evidents en l’ús de l’arc ojival i la volta de creuaria. També en la disposició del transsepte i una capçalera de grans dimensions, tipus de construcció molt estes a França septentrional i que respon a la necessitat de l’ordre benedictí de tenir més capelles.

-Catedral de Tarragona i monestirs de Vallbona de les Monges i de Sant Cugat del Vallès.

-Austeritat: no s’hi até totalment. Segueix en el tractament del mur amb l’excepció d’alguns detalls decoratius als finestrals, el gran treball escultòric dels capitells tant els claustres com els de l’interior de l’església.

-Al vessant escultòric, l’anàlisi de les seves característiques ha permès identificar diferents tallers relacionats amb l’escultura italiana del sud de França. Aquesta escola escultòrica va influir en altres esglésies de la mateixa ciutat.

Santa Maria del Mar

-Fitxa tècnica:

Títol: Santa Maria del Mar

Autor: Berenguer de Montagut i Ramon Despuig

Cronologia:1329-1383

Tècnica: Arquitravat i voltat

Estil: gòtic

Tipologia: Església

Localització: Barcelona(Espanya)

-Descripció formal:

-Presenta un aspecte robust amb predomini de línies horitzontals.

-Volumetria exterior s’estructura en 3 nivells superposats que es corresponen amb les capelles .En que s’obren finestrals estrets apuntats. Les naus laterals, sostingudes per contraforts amples i la nau central.

-Façana principal:

-Es divideix en 2 nivells en el pla horitzontal.

-Cos inferior esta dominat per una gran portalada, coronada per un gablet i una decoració escultòrica discreta al timpà i als laterals.

-Nivell superior: Hi domina la gran rosassa de traceria flamígera acompanyada per dos poderosos contraforts coronats per pinacles.

-Interior:

-Cobert per una volta de creuaria, presenta una planta de tres naus.

-Separades per 8 esveltes columnes octagonals que divideixen l’espai longitudinal en 4 trams.

-Presbiteri: definit per un semicercle envoltat per una girola amb 9 capelles radials de les 2 naus laterals.->En aquestes s’obren 22 capelles disposades sense continuïtat, que omplen l’espai deixat dels contraforts.

-Absència de transsepte: -Nombre reduït de columnes.

-Ornamentació escassa

-Poca diferencia d’alçada entre nau central i les laterals->aconsegueixen un espai ampli, vertical i diàfan.

-Ajuda la il·luminació natural de l’interior que s’obté gracies a les moltes finestres dels murs i als òculs situats entre la coberta de la nau central i les laterals.

Entorn i integració urbanística

-Esta situada al nucli del barri barceloní de la Ribera.

-Entorn: el conformaven en aquella època una sèrie d’edificis situats entre l’església i la muralla de Mar.

Funció, contingut i significat

-S’inscriu en el procés d’expansió urbana i d’intensa activitat constructiva que va experimentar Barcelona.

-Al mateix lloc hi havia hagut un temple anterior que havia estat consagrat a la devoció de mariana i amb el desenvolupament de la ciutat es va anar fent insuficient.

-Gracies al creixement econòmic derivat de l’expansió catalana pel Mediterrani se’n va poder construir un de nou al mateix emplaçament.

-Segons la llegenda, al lloc on s’aixeca el temple va ser enterrada Santa Eulalia patrona de Barna.

Models i Influencies

-Recull la tradició de la cultura arquitectònica gòtica catalana del segle XIII, influïda en gran manera pel Cister, que concretava la seva proposta en el sentit racional de les proporcions dels elements arquitectònics i l’austeritat decorativa.

-Model arquitectònic i espacial en la qual s’utilitza la planta de saló.

-Va tenir gran influencia en la catedral de Palma, que eixamplà l’espai interior entre naus i aixeca unes columnes octagonals que tenen una semblança evident amb l’església de Barna.

Llotja de Valencia o de la Seda

-Fitxa tècnica:

Títol: Llotja de Valencia

Autor: Pere Comte, Joan Ivarra, Sala de contractació: Pere Comte. Joan Cabrera i Domingo Urtiaga, Consolat de Mar

Cronologia:1482-1498(Sala de contractació);1500-1548(Consolat de mar)

Tècnica: Arquitravat i voltat

Estil: gòtic

Tipologia: Llotja

Localització: Valencia(Espanya)

-Descripció formal

-Esta dividida en 4 espais:Sala de Contractacio, Pati dels tarongers,Sala del Consolat de Mar i la Torre.

Exterior:

-Desde l’exterior es distingeixen dos cossos separats per una torre .

-A la dreta: sala de Contractació peresenta una façana amb una porta monumental d’arc apuntat, flanquejada per relleus escultòrics i grans finestrals decorats amb traceries.

-Esquerra: tres pisos que el componen: planta baixa, amb finestres quadrangulars senzilles,Planta noble amb grans finestrals tripartits mitjançant columnes fines coronades per riques traceries.Tercer pisformat per una galeria de finestres d’arc flamíger separades per contraforts coronats per pinacles.

-8 parells de medallons amb figures d’herois, reis i deus.

-Decoració exterior: es complementa amb merlets i gàrgoles que representen animals fantàstics i persones en actituds indecoroses.

-Planta: Es distingeixen 4 espais.

1)Sala de Contractació: es divideix en tres naus a partir de vuit columnes helicoïdals sense capitell que amb les columnes adossades als murs, sostenen la volta de creuaria i deixen un espai molt ampli i diàfan.

2)Interior de Consolat de Mar:.Destaquen els magnífics cassetonats de fusta poligonals i quadrats que decoren els sostres de la planta baixa i noble.

3)Torre: Acull una capella a la planta baixa i una presó que s’accsedeix a traves d’una escala de cargol sense eix central.

4)Pati dels Tarongers: destaquem una font central i els treballadors de filigrana als finestrals ogivals.

-Entorn i integració urbanística

-Esta situada al centre de la capital valenciana, davant del Mercat Central i de l’Esglesia dels Sants Joans, molt a prop de la catedral.

-Integració urbanística:Entorn gòtic de la ciutat es perfecta i s’ha de veure com un exemple magnífic de l’esplandor cultural.

-Funció,contingut i significat.

-Les llotges acollien les activitats comercials d’una ciutat.A la Casa de Contractacions es duen a terme les transaccions i al Consolat de Mar es resolien els diversos litigis que hi havia entre mercaders.

-Pis superiors de la torre hi havia una presó destinada als comerciants que incomplien les seves obligacions.

-La llotja es va convertir en un símbol econòmic de la ciutat valenciana.

Models i influencies

-Es una de les arquitectures mes singulars i destacades de la península iberica.

-La seva construcció: va fer que s’ajuntessin les millors propostes de la tradició medieval i les noves solucions renaixentistes.

-La Llotja de Palma va ser la referencia per construir la façana i les columenes helicoïdals de l’interior de la Sala de Contractació.

-Influencia de la cultura arab, que es fa evident en la voluntat de proveir la’edifici d’un pati amb font i tarongers per refrescar l’ambient.

-L’edifici del Consolat de Mar hi ha element decoratius renaixentistes com els cassetons interiors o els medallons que ornamenten la façana.

Mare de Deu de Sallent de Sanaüja

-Fitxa tècnica:

Títol: Mare de Deu de Sallent de Sanaüja

Autor: desconegut

Cronologia:c.1350

Tècnica: religiós

Estil: gòtic

Tipologia: escultura exempta

Localització: MNAC(Barna)

-Descripció formal

-Mostra proporcions harmonioses, la mare de Deu coronada i amb el nen al braç esquerre mentre que amb la mà dreta li acaricia el peu.

-Jesús porta un colom a la mà esquerra, mentre que a la dreta agafa la túnica de la seva mare.

-Presenta un dinamisme compositiu marcat per una lleugera inclinació del cos de Maria.->Aquesta inclinació es diu: hanchement-> designa desplaçament del maluc de la Mare de Deu per contrarestar el pes del Nen sobre el seu braç ->Aquest lleuger moviment fa que l’escultura es trenqui qualsevol simetria.

-Mobilitat marcada pels nombrosos plecs de la túnica i pel subtil i dolç contacte filial entre els dos personatges-> accentua el naturalisme de la composició.

-El material utilitzat permet aconseguir uns acabats molt precisos.->Es pot apreciar en els detalls dels vestits i en la delicadesa i precisió dels trets facials que amb la naturalitat dels gestos, donen una expressivitat mes humana.

-El conjunt estava policromat i el color s’acompanyava d’una lleugera patina daurada.

-La pintura s’apliqués sobre el material i ha fet que es perdés.

-Temàtica:

-Presenta la imatge de la Mare de Deu coronada com a Reina del Cel, portant al braç la figura del Nen Jesús, que te agafat un colom amb la mà esquerra.

-Recurs iconogràfic va ser molt popular durant el període gòtic fa al·lusió dels relats de la infància de Jesús en els evangelistes apòcrifs, segons el qual, els ocellets de fang amb els quals jugava es van convertir en reals i van emprendre el vol.

-Aquest grup escultòric té l’origen en la imatge romànica de la Mare de Deu com a Sedes Sapientae.

-Nou pensament gòtic influït per les teories franciscanes d’amor a la natura va fer-ne evolucionar la representació i va deixar enrere la funció del tron per passar a mostrar una relació mes humana.

-Models i Influencies

-Aquesta escultura manté una filiació amb l’escultura francesa.->Això explica el hanchement->composició que te origen a França i que va ser molt comuna en les marededéus catalanes d’aquest període.

-Influencia rebuda de l’estatuària italiana que podria haver estat el model de l’esveltesa del cos de la Mare de Deu.

-Considerada una de les imatges mes notòries de l’art gòtic català, la Mare de Deu de Sallent va ser un referent de l’evolució naturalista de l’escultura d’aquest període.

Capella degli Scrovegni o dell’Arena